

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной и
воспитательной работе

В.В. Слепухин
21.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1-2

Семестр 1,2,3,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	108	3
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	45	1,25
Форма аттестации		
Зачет: 1-2 семестр	27	0,75
Экзамен-3 семестр		
Всего	180	5,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Смирнов А.Ю.

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2023 г.

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6 от 21 июня 2023 г.

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» является формирование у магистров знаний и навыков создания целостных развивающихся во времени сценариев, визуальных сюжетов на основе средств монтажного повествования в контексте разрабатываемых кураторских проектов с целью создания профессионально грамотного визуального презентационного материала с использованием мультимедийных технологий, сценариев деятельности в рамках рекламно-информационных, образовательных и культурных проектов, подготовки презентаций.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики монтажного повествования;
- формирование навыков анализа визуальных проектов в контексте монтажного повествования, выявления тенденций развития монтажа, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии монтажного повествования;
- знакомство с этапами работы при создании монтажных проектов, функциональными обязанностями автора-разработчика в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, темпоритмических факторов, эмоционального воздействия при разработке продуктов кураторской деятельности с использованием инструментария монтажного повествования на визуальном и вербальном уровне;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. Принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;
- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;
- основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. Создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3. способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**Знать:**

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами монтажного повествования (Темы 1-3)	1	-	18		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Структура монтажного повествования (Темы 4-7)	1	-	18		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. Разработка историй средствами монтажного повествования (Темы 8-10)	2	-	36	36	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка проекта кинонарратива средствами	3	-	36	9	Съемка авторского видеоклипа с

	монтажного повествования в рамках кураторского проекта (Темы 11-16)					параллельным монтажом по одновременности и действия
	Итого:			36		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	18	Обзор основных блоков, типов и элементов монтажного повествования Тема 1. Монтаж как способ визуального повествования. Авторская презентация Тема 2. Формы и типы монтажного повествования Тема 3. Материалы и технологии монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2.	18	Исследование форматов и тайминга монтажного повествования Тема 4. Нарратив и монтажное повествование Тема 5. Блоки и элементы монтажного повествования Тема 6. Формат монтажного повествования Тема 7. Тайминг монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
3	Раздел 3.	36	Разбор монтажно-композиционного решения фильмов Тема 8. «Видимый» и «невидимый» монтаж в системе киноязыка Тема 9. Особенности восприятия и передачи кинопространства средствами монтажного повествования Тема 10. Формально-композиционное решение кадра и принципы монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
4	Раздел 4.	36	Презентации самостоятельных работ студентов	ПК-2 ПК-3

			<p>Тема 11. Основные типовые элементы монтажного повествования</p> <p>Тема 12. Жанры монтажного повествования в контексте разрабатываемого кураторского проекта</p> <p>Тема 13. Форма презентации аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 14. Разработка плана монтажного повествования</p> <p>Тема 15. Монтажное повествование как инструмент планирования культурно-просветительской и выставочной деятельности</p> <p>Тема 16. Актуальные тенденции в развитии киноязыка в контексте монтажного повествования</p>	
	ИТОГО	108		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Планирование монтажной фразы на основе документального события	18	Индивидуальное задание	ПК-3
Покадровый разбор фильмов	18	Индивидуальное задание	ПК-3
Съемка авторского видеоклипа с параллельным монтажом по одновременности действия и по метафоре.	9	Индивидуальное задание	ПК-3
ИТОГО	45		
Контроль (экзамен)	27		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Видеоклип на тему «Автопортрет»
- Покадровый разбор хроникальных фильмов Дзиги Вертова
- Покадровый разбор эпизода художественного фильма (по выбору)
- Анализ длительности кадра в художественном фильме (по выбору)
- Типы движения в кадре
- Типы движения в кадровом пространстве

- Варианты построения монтажных стыков на основе одновременного действия (подобие, аналогия, парафраз)

- Варианты построения монтажных стыков на основе визуальной метафоры (подобие, аналогия, парафраз)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Основы киноязыка. Практика монтажного повествования**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины **«Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»** в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Методология НИР» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты России). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/444485> (дата обращения: 16.04.2021).
2. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. - Москва.: ВГИК, 2005.
3. Юров, Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии. – М.: ВГИК, 1989. – 82 с.
4. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019 <https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-515504?ysclid=ln6i85z74r950469598>
5. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. Учебное пособие в электронном виде
6. Эйзенштейн С.М. «Монтаж» 1938. Избр. произвед. В 6-ти томах. (гл. ред. Юткевич С.И. М., 1964) т.6.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Автюшенко А. Л. Стрелков С. В. *Мультимедиа и компьютерная графика в цифровом искусстве.*; под ред. проф. В. М. Иванова — М. : Аватар, 2015. Учебное пособие в электронном виде
2. Кракауэр З. «Природа фильма. Реабилитация физической реальности» (М.. «Искусство», 1974).
3. Лотман Ю. «Семиотика кино и проблемы киноэстетики». (Таллин «Ээсти Раамат». 1973)
4. Осадчук М.А. Творческая анимация. Видеопрезентация проекта. Учебное пособие. – Красноярск: СФУ, 2016. Учебное пособие в электронном виде.
5. Современное российское искусство - языком анимации. – Санкт-Петербург, Русский музей, 2019. 120 с.
6. Солин Анатолий Иванович, Пшеничная Инна Александровна. Задумать и нарисовать мультфильм. Учебное пособие. – Москва: Прометей, 2020, 300 с.
7. Уильямс Ричард. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – Москва, Эксмо, 2018

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г. Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	